ANIDA

Revista de arte y escuela

Aprendiendo de oído.
Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA

JUL. 2024 04

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora,
julio 2024. ISSN 2792-4122

Dirección editorial

Clara Boj (Universitat Politècnica de València)
Clara Megías (Universidad Autónoma de Madrid)

Comité editorial

Aida Sánchez de Serdio Martín, Universitat Oberta de Catalunya
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería
Antonio Collados Alcaide, Universidad de Granada
Clara Boj, Universitat Politècnica de València
Clara Megías, Universidad Autónoma de Madrid
Esther Alba Pagán, Universitat València, España
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada
Gema Valencia, Universidad Pablo de Olavide
Javier Abad Molina, Centro Universitario La Salle (UAM)
María Acaso, Universidad Complutense de Madrid
Marián Cao, Universidad Complutense de Madrid
Neus Lozano-Sanfèlix, Universidad de Zaragoza

Coordinación editorial

Mar Dols Merle

Coordinación general

PLANEA. Red de arte y escuela

Editor invitado

Xoán-Xil López

Diseño, maquetación y edición digital

No somos nada

Diseño logotipo de PLANEA

Ricardo Barquín Molero

Corrección de estilo

Alberto Haj-Salej
Andrea Buil Dolz

Edita

PLANEA Red de arte y escuela junto a PERMEA (Universitat de València, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana)

Foto portada

Imagen intervenida del proyecto *Dime tu nombre* con el artista Emilio Rivas en el CEIP La Vereda. Curso 2021/22.

Contacto

C/ Museo, nº 2
46003 Valencia
recursos@redplanea.org

Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad de sus autoras y no representan necesariamente a la Revista de arte y escuela ANIDA ni a las organizaciones que forman PLANEA.

Los contenidos de esta publicación se pueden distribuir, copiar y remezclar citando la fuente, sin usos comerciales y manteniendo esta licencia

Experiencias inspiradoras que nos muestran la diversidad de formatos a activar desde la escuela. Seleccionadas a través de llamamiento público aunque no presenten un recurso con metodología

Expe-riencias

Arrecifes de sonar

Diseñar paisajes desde su dimensión sonora

CREADORA

Carlos Izquierdo.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

Festival de experimentación material *Ficcions Compartides 2023* Desencadenar la natura (La Cuarta Piel, Centro Cultural de Las Cigarreras, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana).

Far-Flung Ecologies, curso de proyectos de arquitectura en la Universidad de Alicante. Colaboración de la *Red Viceversos* y el festival de arte interactivo *Intropías*.

Taller de músicas gráficas, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

EL PROYECTO

En 2017, biólogos de las universidades de Bristol y Adelaide comprobaron cómo la reproducción de grabaciones con audios de ecosistemas sanos contribuían a la regeneración de los arrecifes de coral dañados por ciclones.

Este hecho fundamental propone otra forma de escucha, ya que coloca el sonido no como una consecuencia de la vida y lo vivo, sino como un desencadenante de la misma. El sonido no como irradiación sino como irradiador.

A partir de esta premisa, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿cómo cambia un entorno natural ante una situación sonora determinada?

Este recurso propone acciones para pensar, diseñar e imaginar el paisaje desde una dimensión sonora, sin dejar de entender sus repercusiones físicas y relacionales, y cuestionando también si es posible proyectar nuevos territorios futuros desde el diseño acústico.

El recurso propone trabajar de una manera especulativa y práctica a partir de ciertas premisas sobre esta relación entre espacios sonoros y sus realidades ecológicas, a partir de conceptos y acciones relacionados con muestras de audio, diseño aural, composición de paisaje sonoro, bioacústica, bocetos sintéticos físicos y bocetos digitales de activación acústica.

Encantar la escuela, encantar la plaza

CREADORAS

Chicotrópico y **Álvaro Valls**.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

CEIP Palacio Valdés (Educación Infantil y 4º de Primaria).

CEIP Costa Rica (1º y 2º EBO, Infantil Especial, 3 y 4 años).

EL PROYECTO

Encantar la escuela, encantar la plaza es un proyecto centrado en diseñar espacios de afecto y comunidad mediante ritmos alternativos de escucha e instalaciones sonoras sensoriales.

El proyecto plantea un recorrido de dentro hacia fuera, un trayecto desde las aulas, y el contexto de la escuela y sus zonas comunes, al espacio público del Museo del Prado. Encantando desde lo sonoro, la escuela y el espacio público, recuperamos como espacio de creación, encuentro, juego y celebración —partiendo de la colección del Museo con pinturas que muestran el uso colectivo y festivo del espacio público— nuestro entorno.

El trayecto tuvo 3 paradas:

Dentro es fuera: Una sesión que toma como punto de partida *El concierto de aves* de Frans Snyders con el propósito de acercarnos al paisaje sonoro que nos rodea. Mediante instalaciones sonoras y dinámicas de escucha y baile aprendemos cómo los sonidos de fuera nos afectan adentro y cómo nuestro estado emocional afecta a nuestro entorno. Somos una red donde nos entrelazamos con el paisaje.

Naturaleza viva: Partimos de *La Abundancia* de Jan Brueghel el joven para generar un paraíso sonoro que habitar con instalaciones inmersivas e intervenciones en el patio y en los jardines del colegio. Además, nos inspiramos en uno de los bodegones de Clara Peeters para diseñar uno sonoro e interactivo donde flores, árboles, frutas y verduras despiertan los sentidos.

Encantar la plaza: Inspirándonos en La *Gallina de Ciega* de Goya, desarrollamos en el patio del Museo y la plaza de Murillo una serie de juegos tradicionales intervenidos con dinámicas sonoras. Una forma de recuperar el juego al aire libre mediante la danza, el asombro y la escucha.

Laguna mental

Ficciones sonoras en la laguna de nuestro imaginario colectivo

CREADORA

Asociación Ubicua (Antonio Molina e Irene R. Tárraga).

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

IES La Laguna y Asociación de Mujeres La Casa Grande (Padul, Granada).

EL PROYECTO

La asociación Ubicua facilita un proceso comunitario donde rescatamos la tradición oral del pueblo de Padul para resignificarla y devolverla a las calles mediante ficción sonora. Junto a la asociación de mujeres La Casa Grande recogemos el imaginario en torno a las leyendas y ficcionamos dicho material con la participación de las/os jóvenes del IES La Laguna.

Las historias toman una doble forma, sonora y visual. En el estudio de grabación elaboramos podcasts, en un diálogo entre generaciones donde mayores y jóvenes juegan y experimentan con la voz. En el laboratorio de imagen y mediante intervención fotográfica, diseñamos cartelería sugerente y afín a las leyendas. Las historias vuelven a sonar en las calles apareciendo en serie, mediante pósters gigantes que invitan a adentrarnos en las ficciones sonoras, reconociendo y extrañando a la vez nuestro imaginario colectivo.

En una segunda fase del proyecto, codiseñamos e instalamos con el alumnado en el museo Memoria de Andalucía una instalación sonora que muestra el proceso vivido. Cerramos el proyecto con una gala entrega de premios a las mejores voces “Laguna Mental”, en el que las votaciones se recogen mediante herramientas digitales de participación ciudadana.

Reportaje en el canal local Paravisa televisión →

Escuchar las leyendas →

Artículos del proyecto en el periódico comarcal:

Fase 1 del proyecto →

Fase 2 del proyecto →

Historia de un reloj

Escuchar, crear y comprender música contemporánea

CREADORA

Charo Herrero Valín.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

IES Parquesol de Valladolid, 2 º ESO.

EL PROYECTO

Presentamos una producción sonora desarrollada como actividad de creación y de comprensión de música contemporánea en un curso escolar. Está basada en la metodología de la Pedagogía de la Creación Sonora configurada en Francia a partir de la música concreta. Se muestra el resultado final pero lleva una metodología muy precisa basada en la creación y escucha constantes. Propiciamos una entrada al trabajo que sea interesante para los alumnos como una historia para sonorizar, un dibujo o un vídeo… En este caso se trata de una historia que se hizo en grupo.

Se comienza trabajando con la voz de un modo contemporáneo, explorando sonoridades con actividades y juegos. Se refuerza con audiciones como Ones de Carles Santos que, analizada, ofrece muchas ideas fáciles de imitar con la voz.

A continuación, vamos a la búsqueda de una idea musical eligiendo por grupos algún recurso que se quiera trabajar más: aceleración del sonido, los cambios de forma del sonido o de la densidad sonora…

Es importante establecer una organización sonora: choques, imitaciones, relevos, planos sonoros… Escuchar Retrouvailles, de G. Aperghis aporta recursos de organización fáciles de percibir y de incorporar a la obra.

Pusimos como cabecera una obra de Ligeti, Hungarian rock. Fue elegida entre varias propuestas por los estudiantes porque se «adaptaba» bien al resultado de la obra.

Educación Sonora RTVe La casa del sonido →

Artículo de investigación →

Animalezas sonoras

CREADORA

Nur Slim.

ESCUELAS Y CURSOS PARTICIPANTES

Facultad de Música de la UNAM. Posgrado en Educación Musical.

EL PROYECTO

Animalezas Sonoras es un taller de composición colaborativa que implementa una metodología de iniciación musical dirigida a niños de 3 a 6 años fomentando procesos imaginativos. El objetivo es involucrar activamente a los niños mediante la estimulación sensorial con texturas, sonidos e imágenes para potenciar su creatividad y habilidades musicales.

Se ha observado que la composición colaborativa y el uso de metodologías no tradicionales aumentan el desarrollo de las habilidades creativas en el lenguaje musical, lo que potencia su creatividad y capacidad para resolver problemas cotidianos.

Este proyecto de investigación se está desarrollando en el posgrado de Educación Musical en la Facultad de Música de la UNAM y se dividió en tres fases: gestión, implementación de talleres y evaluación de resultados.

Web →

IG: @nurslim →

FB: @nurslimp

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora, julio 2024. ISSN 2792-4122

Comité de revisión

Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería

Aranzazu Mardondes Guinea, CEIP Juan Ramón Jiménez, Madrid

Carmen López, IES Zoco, Córdoba

Cristina Puchades Adam, Institut de Dansa Educocreativa i Social

Jodie Dinapoli, Universitat Politécnica de València y Universitat Oberta de Catalunya

Jose Alberto Amador Fernández, IES Antonio de Mendoza, Jaén

Olga Valenzuela Albarrán, IES La Fuensanta, Córdoba

Pepa Ortiz Romani, CEFIRE Artístico-Expressiu

Raquel Mora Martínez, Educación Infantil en el Cefire de Educación Infantil Valencia

Carasso Daniel&Nina
Fundación afiliada a la Fondation de Franc
GENERALITAT VALENCIANA
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte
CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Permea
ZEMOS98
pedagogías invisibles
arte + educación

redplanea.org/recursos